

Transformaciones arquitectónicas en Guanajuato

Architectural transformations in Guanajuato

Salvador Salas Zamudio¹, Cynthia Patricia Villagómez Oviedo², Dolores Mayela Ibarra Mendoza³, Karina Guadalupe López Gómez⁴, Nicole Sarai Orozco Contreras⁵

¹Campus Guanajuato, División de Arquitectura Arte y Diseño, Departamento de Artes Visuales; ²Campus Guanajuato, División de Arquitectura Arte y Diseño, Departamento de Diseño; ³Campus Guanajuato, División de Arquitectura Arte y Diseño, Licenciatura en Arquitectura; ⁴Campus Guanajuato, División de Arquitectura Arte y Diseño, Licenciatura en Arquitectura; ⁵Campus Guanajuato, División de Arquitectura Arte y Diseño, Licenciatura en Arquitectura
s.salas@ugto.mx¹, cynthia.villagomez@gmail.com², dm.ibarramendoza@ugto.mx³, kg.lopezgomez@ugto.mx⁴, ns.orozcocontreras@ugto.mx⁵

Resumen

El texto aborda la necesidad de adaptabilidad en la sociedad y la arquitectura, destacando la importancia de diseñar espacios flexibles que puedan ajustarse a diferentes usos sin grandes modificaciones estructurales. Presenta el proyecto "Registros fotográficos de segundas existencias," que documenta espacios arquitectónicos que han cambiado de función debido a razones económicas o prácticas. Ejemplos incluyen casas convertidas en negocios y edificaciones históricas en Guanajuato con diversos usos a lo largo del tiempo. El proyecto subraya la relevancia de la fotografía para preservar la memoria y los registros históricos, además de promover la reutilización creativa de espacios como solución sostenible a problemas ambientales y económicos.

Palabras clave: Adaptabilidad; Arquitectura; Reutilización; Fotografía; Transformación

Introducción

La sociedad actual se encuentra en un constante cambio, situaciones que se transforman rápidamente, dejando el pasado en el olvido. Esto exige que los seres seamos adaptables y capaces de ajustarnos a diferentes circunstancias en poco tiempo, así mismo buscar los medios para preservar los viejos recuerdos y para reconstruir la historia.

La arquitectura no es ajena a estos cambios vertiginosos que experimenta nuestra sociedad. Por eso, los arquitectos e investigadores llevan tiempo buscando formas en que las edificaciones puedan responder de manera efectiva a estas transformaciones. En este contexto, surge el concepto de la "arquitectura adaptable". Esta idea busca crear edificios y espacios que puedan acomodarse a diferentes usos y necesidades a lo largo del tiempo, sin requerir grandes modificaciones estructurales. La adaptabilidad permite que los edificios evolucionen junto con la sociedad, en lugar de quedar obsoletos. Dicho esto, el usuario es quien decide la funcionalidad de la edificación.

El proyecto "Registros fotográficos de segundas existencias" tiene como objetivos: Analizar la importancia de la fotografía como un medio de registro y de memoria histórica, ante problemas ambientales como la huella ecológica y el consumo energético en la fabricación de objetos nuevos; mostrar prácticas creativas con impacto ecológico ante problemáticas ambientales, demostrando cómo la reutilización puede reducir la necesidad de nuevos recursos y minimizar la generación de residuos; y registrar soluciones creativas de reutilización en Guanajuato capital, destacando la inventiva de sus habitantes frente a desafíos económicos y ambientales.

Figura 1. Antigua estación de ferrocarril. Salvador Salas, 2023

Se centra en la documentación fotográfica de espacios arquitectónicos que, por condiciones económicas o prácticas, han adquirido un uso de suelo diferente al que fue establecido originalmente. Esta transformación, no necesariamente resultado de un proceso de planeación, altera la función práctica de las construcciones y también su sentido y significado. Ejemplos de esto son las casas habitación que se han convertido en tiendas de abarrotes, fruterías o cafeterías; así, el ahora mercado Hidalgo de Guanajuato capital, diseñado inicialmente como estación del ferrocarril por los arquitectos Ernesto Brunel y Antonio Rivas Mercado, en el predio de la plaza de toros de Gavira y en el caudal del río Guanajuato, que actualmente es la calle Miguel Hidalgo, el mercado se inauguró el 16 de septiembre de 1910, como parte de los festejos por el centenario de la guerra de Independencia; la Alhóndiga de Granaditas, construcción de estilo neoclásico que a finales del siglo XVIII fue un almacén para comprar y vender granos, durante la lucha de independencia de México fue cuartel militar de las tropas realistas; desde 1864 hasta 1949, por decreto de Maximiliano de Habsburgo fue utilizada como cárcel, y desde mediados del siglo XX, Museo Regional de Guanajuato; la actual tienda DelSol, fue el Teatro Cine Reforma, inaugurado en 1920. “De manera asombrosa y característica, en la parte superior del gran Teatro Cine Reforma estaban las instalaciones de la Compañía Cigarrera Mexicana S.A., anunciando sus marcas con la siguiente leyenda: *Fumen sus acreditadas marcas: Favorita, Violeta y Perlas*” (Ramblas, s/f).

Figura 2. Alhóndiga de Granaditas. Salvador Salas, 2024

Las imágenes fotográficas conservan el pasado, evocaciones de momentos o construcciones olvidadas, ya que el cerebro humano olvida con el paso del tiempo como parte de su proceso de adaptación, un declive que de acuerdo con Pascual y García-Pacios (2013) se explica desde postulados como la teoría del desuso o decaimiento de la huella de Ebbinghaus (1885), actualizada por Bjork y Bjork (1988); la teoría de la interferencia de McGeoh y McDonald (1931) y el paradigma de desaprendizaje o extinción de las respuestas (Brown y Craik, 2000). En este sentido, una imagen fotográfica evoca el recuerdo de la persona que la mira.

Figura 3. Casamata o El Polvorin. Salvador Salas, 2022

Por ejemplo, La Casamata es un recinto que formaba parte de la Hacienda de los Cipreses, se utilizaba para almacenar la pólvora que se utilizaba en la minería, hoy un inmueble olvidado que dice: “Desde el 10 de diciembre de 1773”.

Arquitectura y movimiento

Heráclito planteó *El cambio como principio de la realidad*, en su filosofía del moviismo mencionó que todo está en constante cambio, todo cambia de una forma constante, lo que es en este momento nunca más lo volverá a ser y lo que fue en su momento, nunca más lo será. Principio que se aplica a los seres humanos, a la naturaleza y a los espacios arquitectónicos.

Los ciclos y la temporalidad rigen los procesos de la vida, desde los fenómenos naturales hasta las etapas de la existencia humana. Esta visión del cambio permanente obliga a, que tanto las edificaciones como las ciudades, sean flexibles y adaptables, capaces de ajustarse a las necesidades cambiantes de la humanidad. Variables de uso que condicionan los materiales, las formas de construcción y los diseños de espacios.

Para las civilizaciones nómadas, el constante cambio les permitía sobrevivir. Cazadores y recolectores que se desplazaban según sus dinámicas de supervivencia, trasladándose en busca de recursos o por los cambios climáticos. Cuando el hombre comenzó a explotar los recursos locales, la cría de animales y el pastoreo, se volvió sedentario y se adaptó a un hábitat fijo. En contraste, con la industrialización, la globalización, el cambio climático y la hegemonía de la política neoliberal, que ocasionan el desarraigo socioeconómico y el aumento de la desigualdad económica, impulsaron la migración de los seres humanos, volvieron a ser nómadas por motivos económicos, recorriendo grandes distancias en las ciudades o los cambios de residencia temporales en busca de trabajo y de oportunidades económicas o por los bloqueos y conflictos políticos.

Transformaciones que generan la necesidad de espacios más flexibles y adaptables a los cambios constantes en la vida de las personas. Vemos ejemplos de esto en viviendas móviles a los *trailer houses* - viviendas prefabricadas, montadas sobre chasis con ruedas, no requieren cimentaciones ni licencia de obra, tampoco están sujetas a un uso de suelo-; otro ejemplo es la *yurta* o *ger* en mongol, tienda de campaña circular, con mamparas de lona gruesa, un poste al centro que sostiene el techo, que pueden trasladarse fácilmente. Así mismo, en la casa tradicional japonesa, donde los espacios interiores no tienen designada una utilidad específica y todos los muebles son portátiles, por lo tanto, pueden reconfigurarse según las necesidades cambiantes. (Franco, R., Becerra, P., & Porras, C. 2011).

La adaptabilidad arquitectónica ha estado presente a lo largo de la historia, como un reflejo del comportamiento humano y la naturaleza cambiante. Una forma de optimizar espacios, en las grandes ciudades a finales del siglo XIX, fue el urbanismo vertical, edificios multifuncionales como respuesta a la falta de terrenos habitables. Actualmente se habla de arquitectura flexible, pisos y techos que se pueden adaptar a las necesidades personales, libres de muro y columnas. Entender estos antecedentes históricos es clave para comprender la importancia de diseñar espacios y ciudades flexibles que puedan evolucionar junto con la sociedad.

Al abordar la arquitectura flexible es evidente que hablamos de la noción de cambio, de constante movimiento. Si partimos de la base de que la arquitectura construye un lugar para el hombre y éste a su vez es por naturaleza cambiante, esa noción de lugar debe poderse construir según las dinámicas del hombre. (Franco, R., Becerra, P., & Porras, C. 2011, p. 11)

Arquitectos como Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto desarrollaron el enfoque de la arquitectura "orgánica", buscando integrar el edificio con la naturaleza y responder a las necesidades individuales de quienes lo habitan como lugar y tiempo de la experiencia, construcciones con formas orgánicas, espacios flexibles y fluidos, creados con materiales naturales como madera, piedra y ladrillo.

Eugène Viollet-le-Duc y John Ruskin sentaron las bases de lo que hoy se conoce como "reciclaje arquitectónico" en el siglo XIX. Plantearon la importancia de restaurar y adaptar edificios históricos en lugar de demolerlos, respetando sus características originales. En el posmodernismo, ejemplo de esto es la arquitectura posmoderna que integra materiales como vidrio y metal, esto generó un gran debate, no obstante, fue una solución creativa para rehabilitar edificios históricos, como el Museo de Louvre,

La adaptabilidad en arquitectura tiene sus raíces en los esfuerzos por conservar y reutilizar el patrimonio construido, en contraposición a la demolición y reconstrucción. Esta visión se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo hasta convertirse en una práctica cada vez más extendida.

Figura 4. Antiguo Cine Reforma. Salvador Salas, 2024

Reutilización

La reutilización en arquitectura se refiere a volver a usar materiales y estructuras de edificios anteriores en nuevos proyectos, la reutilización de los bienes construidos exige su adecuación a las necesidades del contexto actual. Es una práctica cada vez más común en las ciudades para crear espacios de manera más sostenible, en lugar de construir todo desde cero, lugares abandonados que cambian su uso original y que, gracias a la reutilización, se preservan o conservan y con esto se mantiene su valor histórico. Así la reutilización precede a la restauración, un ejemplo son los contenedores, que se aíslan de las inclemencias del tiempo y se transforman en departamentos.

Tradicionalmente ha obedecido a la lógica del aprovechamiento intuitivo de los espacios, aunque carente de fundamentos teóricos. Conforme avanzó y sofisticó su desarrollo, se inició una serie de reflexiones en torno a su pertinencia y delimitación, sobre todo en su vínculo con la conservación del patrimonio edificado. (Soria, J., Meraz, L. y Guerrero, L., 2011, p. 32)

La reutilización de estructuras existentes es una estrategia importante de sostenibilidad, ya que al reutilizarlas se desperdicia menos energía, se usan menos materiales nuevos y se producen menos residuos de construcción. Al adaptar y reutilizar edificios existentes, se reduce la necesidad de extraer y procesar nuevos recursos naturales, lo que ahorra energía y disminuye la contaminación asociada a la producción y transporte de materiales.

Figura 5. Antiguas casas, actualmente Club nocturno y centros de reunión social. Salvador Salas, 2011

La demolición de edificios genera una gran cantidad de desechos que deben ser transportados y procesados, a menudo en vertederos. Reutilizar espacios existentes evita la generación de estos residuos, contribuyendo a reducir la contaminación y los costos de eliminación.

Por lo tanto, la reutilización de espacios urbanos abandonados se alinea con los principios de desarrollo sostenible al promover el uso eficiente de recursos. Además, mejora la calidad ambiental y apoya el bienestar social y económico de las comunidades. Soria, J., Meraz, L. y Guerrero, L (2011) mencionan que la remodelación o renovación son intervenciones orientadas a mejorar o cambiar la función y apariencia de un espacio, pero sobre todo a capitalizar su valor económico como área potencial o superficie construida.

Adaptabilidad en arquitectura

La adaptabilidad en arquitectura se refiere a la capacidad de un edificio para acomodarse a diferentes usos y necesidades a lo largo del tiempo, sin requerir grandes cambios estructurales. Esto permite extender la vida útil del edificio manteniendo su estructura original.

Las adaptaciones pueden ocurrir de dos formas:

1. Cambio de uso: Convertir un edificio de un tipo a otro, como de oficinas a vivienda.
2. Incorporación de nuevas necesidades: Modificar espacios para acomodar requerimientos adicionales.

Para que la adaptación tenga un menor impacto, el edificio debe tener cierto grado de flexibilidad en su diseño original. Esto permite realizar cambios con facilidad según las necesidades cambiantes, sin tener que demoler o reconstruir gran parte del edificio. Como ejemplo de esta práctica arquitectónica se tiene al hotel Marriot en la ciudad de San Diego California, las habitaciones se adaptaron como pequeños departamentos destinados para familias y personas en situación de calle, la alberca se relleno de arena y tierra para transformarse en un jardín.

Por otro lado, algunos usos arquitectónicos son más propensos a permitir las adaptaciones, como viviendas a locales comerciales; espacios deportivos a estacionamientos; escuelas a oficinas y demás edificaciones que no requieren modificaciones mayores. Sin embargo, hay otros que exigen instalaciones especiales como son los hospitales, hoteles zoológicos y centros de espectáculos, entre otros. En Guanajuato, las casas habitacionales tienen adaptaciones constantes, que van desde pequeños comercios, peluquerías, albergues temporales, restaurantes hasta atracciones turísticas, como es la casa de Don Carlos, el humilde minero que vivía en el angosto Callejón del Beso. De acuerdo con (Schmidt III and Austin, 2016) citado por Francisco Mercado Díaz de León

... en todos estos casos, hay 3 preconceptos que se comportan como barrera ante la creación de arquitectura adaptable:

- La idea de que un edificio debe ser diseñado para responder una función y adherido innecesariamente a la rigidez de “la forma corresponde a la función”.
- Que la producción arquitectónica responde específicamente a un conjunto de requerimientos dados (programa arquitectónico). Espacios nominales pre conceptualizados e inamovibles.
- Que un edificio al ser terminado se convierte terminantemente en una respuesta, necesidad y lugar específico. Triplemente específico. (s/f, p. 4)

Figura 6. Antiguas casas, actualmente Callejón del Beso. Salvador Salas, 2024

Proceso creativo en la arquitectura

La creatividad es una facultad del cerebro humano para producir ideas con valor para un determinado grupo social o para la humanidad, el producto creado por aspectos como la innovación, es esencial en la arquitectura y pilar fundamental para el diseño de espacios, donde el valor se da por la mejora de la calidad de vida de las personas, en un mundo en constante transformación y con múltiples desafíos, la creatividad es un factor consubstancial para la evolución de la sociedad.

El proceso creativo en arquitectura es un recorrido complejo que abarca varias etapas interrelacionadas. Inicia con una profunda investigación y análisis del contexto, en el que los arquitectos recopilan información

sobre el entorno físico, social y cultural, así como sobre las necesidades y deseos de los usuarios finales. Esta fase inicial es crucial para identificar oportunidades y desafíos que guiarán el desarrollo del diseño.

A partir de esta base sólida, se inicia la etapa de conceptualización y generación de ideas. Aquí, la imaginación y el pensamiento lateral juegan un papel vital. La creación de ideas se basa en la experimentación y el desarrollo, donde los arquitectos exploran diferentes soluciones a través de bocetos, maquetas y modelos digitales. La iteración y el refinamiento constante son fundamentales para evaluar la viabilidad y el impacto de las ideas, garantizando que el diseño final sea tanto coherente como cohesivo. Por coherente se entiende la lógica y la organización del diseño, asegurando que todas las ideas y elementos estén alineados con un propósito común; por cohesivo, se refiere a la interconexión y fluidez entre los componentes del diseño, asegurando que funcionen juntos de manera armónica y efectiva.

La siguiente etapa del proceso creativo implica la integración y síntesis de los elementos más exitosos. Los arquitectos deben tomar decisiones sobre formas, materiales, sistemas constructivos y detalles, buscando un equilibrio entre funcionalidad y estética. Esta fase requiere un profundo conocimiento técnico y una sensibilidad estética que permita crear espacios armoniosos y agradables visualmente.

Finalmente, la comunicación y presentación del diseño es un aspecto crucial de la creatividad arquitectónica. Los arquitectos deben transmitir sus conceptos de manera efectiva utilizando una variedad de herramientas como dibujos, renders, maquetas y presentaciones. La capacidad de contar una historia convincente y de involucrar a los clientes y usuarios en el proceso de diseño es fundamental para el éxito de cualquier proyecto.

Para llevar a cabo este proceso creativo eficazmente, los arquitectos deben desarrollar una serie de habilidades específicas. El pensamiento crítico y la resolución de problemas son esenciales, ya que permiten analizar problemas complejos, identificar patrones y desarrollar soluciones innovadoras. La imaginación y la visión son igualmente cruciales para conceptualizar espacios y formas que aún no existen, anticipando las necesidades futuras y creando entornos que inspiren y emocionen.

Además de estas habilidades cognitivas, los arquitectos deben poseer un sólido conocimiento técnico que les permita transformar ideas en realidad. Esto incluye un profundo entendimiento de los sistemas constructivos, los materiales y las normativas vigentes. La sensibilidad estética también es crucial, ya que permite crear formas, texturas y colores armoniosos que enriquezcan la experiencia sensorial de los usuarios.

Finalmente, la empatía y la comprensión del usuario son fundamentales para diseñar espacios que realmente mejoren la calidad de vida de las personas. Los arquitectos deben poder ponerse en el lugar de los usuarios finales, entender sus necesidades, deseos y experiencias, y desarrollar soluciones adaptadas a sus estilos de vida y aspiraciones.

La creatividad en la arquitectura se manifiesta no solo en la funcionalidad de los espacios diseñados, sino también en la experiencia estética y de habitabilidad que estos ofrecen. Un diseño bien concebido debe evocar emociones y sensaciones, transformando un espacio ordinario en una experiencia extraordinaria. La elección de formas, colores, texturas y materiales puede estimular los sentidos y enriquecer la vida de las personas.

La habitabilidad también es un aspecto crucial influenciado por la creatividad arquitectónica. Un espacio bien diseñado debe ser accesible y cómodo para todos sus usuarios, independientemente de su edad, capacidad o condición. La creatividad permite a los arquitectos encontrar soluciones innovadoras para superar barreras físicas y sociales, asegurando que los espacios sean inclusivos y funcionales. Esto implica considerar aspectos como la movilidad, la seguridad y la flexibilidad, integrando estos elementos en el diseño desde las primeras etapas del proceso creativo.

Metodología de trabajo

Las edificaciones de antes a menudo tenían un propósito muy específico. Sin embargo, con el tiempo y las necesidades cambiantes de la comunidad, muchos de estos edificios han sido transformados para nuevos usos. Por ejemplo, antiguas fábricas pueden convertirse en espacios culturales, viviendas pueden transformarse en oficinas o locales comerciales, y edificios gubernamentales pueden reutilizarse como museos o centros comunitarios. Así, el ahora Museo de la Universidad de Guanajuato, ubicado en la calle de Cantarranas No. 13, Zona Centro, Guanajuato.

... inmueble cuyo origen se remonta al menos a mediados del siglo XVIII, conocido como la casa Ajuria-Ezcurdiá, en alusión a las familias a las que perteneció y que lo habitaron durante mucho tiempo, si bien muchos guanajuatenses recuerdan el lugar como clínica del Instituto Mexicano del Seguro social desde 1985 hasta 2015. (Guzmán, M., 2019, s/p)

Estas transformaciones no solo preservan la arquitectura y la historia del lugar, sino que también promueven la sostenibilidad al reutilizar estructuras existentes en lugar de construir nuevas. Este enfoque de reutilización se alinea tanto con los principios funcionales de la Bauhaus como con la valoración de materiales comunes del Arte povera, mostrando la influencia del diseño y el arte en la práctica arquitectónica contemporánea.

Figura 7. Mercado Hidalgo. Salvador Salas, 2024

El proyecto inicia con la recopilación de información para definir los marcos histórico y conceptual. Estos marcos son fundamentales para contextualizar la investigación dentro de corrientes artísticas e históricas relevantes, así como para establecer los parámetros de análisis y documentación fotográfica. En este contexto, se identifican dos momentos históricos de importancia artística: la fundación y desarrollo de la escuela de arquitectura, diseño y artesanía *Bauhaus* (Casa de la construcción) en Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) y posteriormente, en Berlín (1932-1933); centro de enseñanza que incorporó una nueva estética a los diseños arquitectónico, industrial y gráfico. Otro periodo elemental corresponde al arte pobre (del italiano: *arte povera*), que surgió en Italia durante la segunda mitad de la década de 1960, cuando los artistas emplearon materiales efímeros o reutilizados como rechazo al consumismo de la civilización moderna.

La siguiente fase del proyecto implica la búsqueda activa de edificaciones que han modificado su uso de suelo original en la región de Guanajuato capital. Este proceso incluye la identificación de construcciones con alto potencial de reutilización creativa, como edificios de gobierno, comercios y hogares. Se lleva a cabo un registro fotográfico sistemático de estos edificios, documentando su estado original y su transformación funcional.

A través de la documentación fotográfica, se pretende no solo crear un registro visual, sino también inspirar a otros a ver el potencial en lo que normalmente se considera deshecho. Este proyecto es un testimonio de la creatividad humana y una llamada a la acción para considerar la sostenibilidad y la reutilización en nuestra vida cotidiana.

Edificaciones antiguas que resguardan leyendas para ser conservadas en la memoria, como “la Casa de las Brujas” ubicada en el barrio de La Presa, de estilo Art Nouveau, árabe, gótico y neoclásico, que pertenece actualmente al Hotel Villa María Cristina. La leyenda cuenta que a finales del siglo XIX, un rico empresario mandó construir la casa para vivir con su hija Susan, el hombre fue encarcelado y su hija quedó a cargo de sus dos tías, quienes nunca la quisieron y la maltrataban. Un día, las tías dejaron encerrada a Susan en el sótano de la casa, la niña murió y su cuerpo fue encontrado años después.

La Influencia de la Bauhaus

La Bauhaus, fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania, revolucionó la arquitectura y el diseño moderno al introducir un enfoque racional y funcional. La arquitectura Bauhaus se caracteriza por la eliminación de ornamentos innecesarios, el uso de líneas limpias y una clara orientación hacia la funcionalidad. Esta escuela promovió el uso de materiales industriales modernos como acero, hormigón y vidrio, que permitían la creación de estructuras más ligeras y espacios abiertos, optimizando la estética y la utilidad de los edificios. Ejemplos emblemáticos de esta filosofía arquitectónica incluyen la sede de la Bauhaus en Dessau y la Casa de los Maestros, que son hoy en día considerados monumentos del movimiento modernista.

La Bauhaus no solo influyó en la arquitectura, sino que también tuvo un impacto significativo en el diseño industrial. La escuela abogó por la producción en masa de objetos que fueran funcionales, accesibles y estéticamente agradables, un enfoque que rompió con las prácticas artesanales tradicionales de la época. La silla Wassily de Marcel Breuer y la lámpara Wagenfeld son ejemplos icónicos que encarnan esta filosofía, combinando formas simples y materiales innovadores para crear objetos que eran tanto prácticos como visualmente atractivos.

En el diseño gráfico, la Bauhaus fue pionera en promover una tipografía simple y legible, y en el uso de la disposición asimétrica, elementos que siguen siendo fundamentales en el diseño gráfico moderno. Estos principios buscaban la eficiencia en la comunicación visual y la creación de una estética unificada aplicada coherente en diferentes medios y formatos.

Aunque la Bauhaus no se enfocó explícitamente en la reutilización, muchos de sus principios son aplicables a esta práctica. La idea de diseñar objetos que sean funcionales, duraderos y estéticamente agradables se puede extender a la reutilización creativa, donde los materiales desechados se transforman en nuevos productos útiles y atractivos. Este enfoque no solo respeta los principios de economía de materiales y eficiencia promovidos por la Bauhaus, sino que también responde a los desafíos contemporáneos de sostenibilidad ambiental.

La idea de diseñar objetos que sean funcionales, duraderos y estéticamente agradables puede extenderse a la reutilización creativa. Por ejemplo, transformar objetos desechados en piezas útiles y atractivas, siguiendo los principios de economía de materiales y eficiencia promovidos por la Bauhaus, es una manera de mantener viva su herencia en un contexto contemporáneo. (Santos, M. 2016)

La influencia de la Bauhaus sigue siendo palpable en el diseño y la arquitectura contemporáneos. Sus principios de simplicidad, funcionalidad y la integración de diversas disciplinas continúan inspirando a diseñadores y arquitectos en todo el mundo. La escuela no solo cambió la manera de concebir el diseño, sino que también estableció las bases para movimientos posteriores como el diseño sostenible y la reutilización creativa, los cuales buscan minimizar el impacto ambiental mediante prácticas de diseño más responsables.

El legado de la Bauhaus va más allá de su contribución estética; también proporciona un marco conceptual para abordar los desafíos modernos de sostenibilidad y reutilización. Al destacar la importancia de la funcionalidad, la simplicidad y la integración artística, la Bauhaus nos recuerda que el diseño debe ser una respuesta consciente a las necesidades prácticas y estéticas de la sociedad. Su herencia perdura, alentando a las nuevas generaciones a seguir explorando y aplicando sus principios en un mundo que enfrenta cambios constantes y complejas demandas ambientales y sociales.

La Bauhaus no solo dejó una huella indeleble en el diseño y la arquitectura, sino que también proporcionó un marco conceptual que sigue siendo relevante para abordar los desafíos modernos de sostenibilidad y reutilización. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la funcionalidad, la simplicidad y la integración artística en nuestro entorno cotidiano. (Santos, M. 2016)

Figura 8. Museo de la Universidad de Guanajuato. Salvador Salas, 2024

Arte Povera

El Arte Povera fue un movimiento artístico italiano de la década de 1960, que se distinguió por su uso innovador de materiales "pobres" o cotidianos, en contraste con los materiales tradicionales y convencionales del arte. Los artistas de este movimiento buscaban desafiar las normas establecidas en el mundo del arte y cuestionar los valores predominantes de la sociedad de consumo. Este enfoque se alinea con el concepto de "segundas existencias", ya que pone en valor la transformación y el uso alternativo de materiales comunes, dándoles un nuevo significado y propósito.

El término "Arte Povera" fue acuñado por el crítico de arte Germano Celant en 1967, quien identificó una tendencia emergente en la que los artistas recurrían a materiales simples y accesibles para expresar su crítica a la comercialización del arte y la industrialización de la cultura. Este movimiento se originó como una reacción contra el arte comercial y las corrientes dominantes de la época, promoviendo una vuelta a lo esencial y lo natural. Los artistas del Arte Povera exploraban la relación entre la naturaleza y la cultura, el hombre y su entorno, utilizando materiales que a menudo se consideraban insignificantes o de poco valor, como tierra, madera, piedras, trapos, y metal.

Entre los principales exponentes del Arte Povera se encuentran Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Mario Merz, y Alighiero Boetti, entre otros. Pistoletto es conocido por sus instalaciones con espejos rotos y trapos, que desafían la percepción del espacio y la identidad. Jannis Kounellis incorporó elementos como carbón, sacos de yute, y otros materiales industriales y naturales, explorando la intersección entre el arte y la vida cotidiana. Mario Merz utilizó objetos como tubos de neón y estructuras de iglús hechas de piedras para crear instalaciones que cuestionaban la tecnología y la temporalidad. Alighiero Boetti, por su parte, es

conocido por sus obras que juegan con conceptos de tiempo, lenguaje y dualidad, a menudo utilizando materiales y técnicas artesanales.

Aunque el Arte Povera es principalmente un movimiento de las artes visuales, sus principios han tenido una influencia significativa en la arquitectura. Arquitectos y diseñadores han adoptado el enfoque del Arte Povera hacia la reutilización y la recontextualización de materiales humildes, promoviendo una estética que valora lo imperfecto y lo rústico. Esta influencia se refleja en proyectos arquitectónicos que buscan la sostenibilidad a través de la economía de recursos, utilizando materiales locales y reciclados para minimizar el impacto ambiental. Este enfoque no solo responde a una necesidad ecológica, sino que también promueve una estética que celebra la autenticidad y la simplicidad.

El legado del Arte Povera sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en contextos donde la sostenibilidad y la reutilización creativa son prioritarias. Los artistas y diseñadores contemporáneos, inspirados por los principios del Arte Povera, continúan explorando maneras de transformar materiales comunes en algo nuevo y funcional. Ejemplos de esto incluyen la creación de muebles a partir de palés de madera reciclados, el uso de botellas de vidrio para construir paredes, o la moda sostenible a partir de ropa reciclada. Estos enfoques no solo promueven la sostenibilidad, sino que también fomentan una apreciación más profunda de los materiales y su potencial transformador.

El Arte Povera no solo desafió las convenciones artísticas de su tiempo, sino que también dejó un legado duradero en la forma en que percibimos y utilizamos los materiales en el arte y el diseño. Su enfoque en la reutilización y la valorización de lo ordinario ofrece una rica fuente de inspiración para los proyectos contemporáneos que buscan combinar creatividad y sostenibilidad. Al transformar lo humilde en algo extraordinario, el Arte Povera nos recuerda que la verdadera belleza y funcionalidad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, subrayando el potencial latente en los materiales cotidianos.

Bibliografía/Referencias

- Cómo ser creativo en arquitectura. (s.f.). Indeed. Recuperado el 22 de julio de 2024, de <https://mx.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/como-ser-creativo-arquitectura>
- Dorado, M. (2016). Arquitectura y creatividad. Reflexiones acerca del proceso creativo del proyecto arquitectónico. *Arquitectura Revista*, 12(2), 125-139.
- Esquivias, M. T. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. *Revista Digital Universitaria*, 5(1). Recuperado de https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
- Guzmán, M. (2019). El Museo de la Universidad de Guanajuato, nuevo espacio de identidad universitaria. En *esencia 9*: <https://www.ugto.mx/archivo-general/images/esencia/esencia9.pdf>
- Navarro, M. (2020). La creatividad en la formación del arquitecto, el proceso creativo y las neurociencias. *RIDE: Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10(20). <https://doi.org/10.23913/ride.v10i20.667>
- Ortellado, L. (2023). Estudio de arquitectura: el proceso creativo. *Trialta*. Recuperado de <https://trialta.pe/proceso-creativo-estudio-arquitectura-concepcion-construccion/>
- de México, C. E. X. C. D. E. J. M. E. N. L. A. C. (s.f.). La reutilización del patrimonio edificado. *Core.ac.uk*. Recuperado el 22 de julio de 2024, de <https://core.ac.uk/download/pdf/128739911.pdf>
- Tate. (s.f.). Arte povera. Tate. Recuperado de <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/arte-povera>
- Qué es el arte povera y cuáles son sus características. (2023, 22 septiembre). Recuperado de <https://www.ifema.es/noticias/arte/que-es-el-arte-povera-caracteristicas-y-artistas>
- Santos, M. C. (2016, 7 noviembre). La Bauhaus. HA! Historia Arte. Recuperado de <https://historia-arte.com/articulos/la-bauhaus>

- Pascual, N., & García-Pacios, J. (2013). El efecto de la motivación en la supresión de recuerdos no deseados. *EduPsykhé: Revista de Psicología y Educación*, 12(1), 77-92.
- Franco, R., Becerra, P., & Porras, C. (2011). La adaptabilidad arquitectónica, una manera diferente de habitar y una constante a través de la historia. Recuperado de file:///Users/imac/Downloads/09adaptabilidad_arquitectonica8-39.pdf
- Ramblas, F. (s/f). El esplendor del CINE REFORMA, una joya histórica del entretenimiento y el aprendizaje. FUNICULAR MX La esencia del viaje. Recuperado de <https://funicular.mx/2022/04/19/esplendor-del-cine-reforma-una-joya-historica-del-entretenimiento-y-el-aprendizaje/>
- Revista Digital de Diseño. (s.f.). Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación - Universidad El Bosque.
- Soria López, Et. Al. (2011). Entorno al concepto de reutilización arquitectónica. *Bitácora Arquitectura*, 17. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).